

美國民間樂器聲琤琤 之八 和弦齊特；弓拉薩泰里

American Folk Musical Instruments VIII Autoharp (Chord zither); Bowed Psaltery

韓國鎭 Kuo-Huang HAN

美國北伊利諾大學 (Northern Illinois University) 榮譽退休教授

美國民間的樂器豐富多樣。如果加上眾多各有自己的民族樂器的少數民族，其數何止千百。本系列所介紹的，以流行於美國本土，並屬於白人文化為主的種類。至今所發表的是目前最為普及的七件樂器。值得注意的是它們全部都是弦鳴樂器。本篇再介紹的，也是弦鳴樂器。

和弦齊特 (Autoharp; Chord zither)

從字面看，autoharp 應該翻譯成「自動豎琴」，有人是如此翻譯。但它既不自動，更不屬於豎琴類 (harp)。也有譯為「自鳴箏」，但它不自鳴，而且也不屬於箏類。它和箏類的確同屬於齊特類 (zither)。然而箏類是長形的半筒體齊特，又用到碼 (雁柱)，而此樂器是盒狀齊特，沒有碼。至於譯成「一種古琴」更不對，因為它並不古，又會和古琴 (七弦琴) 同名。¹ 說來令人驚訝，這類齊特在西洋樂壇中，歷史不久，體積不大，貌不驚人，學習不難，其形制還不少，而其名稱則超過一百多個。在它的七大分類中，autoharp 是第一大分類，其第四大分類稱為和弦類 (chord group)，還可細分為十八個子類呢！(Miner & Williams, 2011)。基本上，它是一個扁盒狀無碼 (品) 的齊特，裝置了可以止音的按鍵，以彈撥發聲。² (圖 1)

1 典型施密特和弦齊特之一，15 按鍵，36 弦。
(徐宛中攝，2014)

其實 autoharp 這個名字原來是個商標名，就如 Scotch tape（透明膠帶）也是商標名，並不翻為「蘇格蘭膠帶」，即使有蘇格蘭方格裝飾。Autoharp 是奧斯卡·施密特（Oscar Schmidt）公司的一個註冊商標，只有他們的產品才可以用這個名字。由於他們生產的成品銷售全球，習慣成自然，現在這個名稱已經變成所有這一類樂器的通稱了。但是翻譯成中文頗為彘扭。它最初和德國頗有淵源，德文的名稱是 Akkordzither（和弦齊特），很有道理，因為最初它以奏和弦為主，也稱 Volkszither（民間齊特）和 Griffbrettlose Zithern（無品齊特）。筆者提倡用「和弦齊特」名之。

似是而非的「發明人」

長久以來，很多資料都說和弦齊特是德國移民查爾斯·辛默曼（Charles F. Zimmermann, 1817-1898）十九世紀末發明的。辛氏 1865 年移民到美國，在費城以修理和經營樂器為業，並發展一種數字系統代替五線譜來學習手風琴。1881 年 12 月 10 日，他向美國註冊和弦齊特樂器的發明專利，次年生效。在申請的文件上他寫道：「我，辛默曼……發明了對 Harps 某些新式和便利的改進……一台如齊特大小的 harp，我稱它為 autoharp，而其演奏的方式則是全新的。」他另外還自我吹噓地說：「我相信這是迄今一個人在世上所能完成的最佳之作。」（Moore, 1963, pp. 261, 263）

學術界並不否認辛氏的貢獻，卻也提出這件樂器應該是十九世紀末，德國樂器生產名城馬克諾伊基興（Markneukirchen）一位叫卡爾·顧特（Karl

A. Gütter, 1823-1900）的樂器製作者最先發明的。（Kettlewell & Long, 2000, p. 244; Schroeder, 1996, p. 55）美國一位自學成名的和弦齊特演奏家伊凡·斯提爾斯（Ivan Stiles）³ 鍥而不捨地鑽研，訪遍兩岸相關的圖書館、樂器博物館、樂器工廠、商標註冊局，乃至於大使館，發覺顧特曾在 1883-84 年間，向英國倫敦註冊他發明的和弦齊特（民間齊特）。而其圖案、程式和操作反而十分接近現在大家所熟悉的辛默曼樂器！（Stiles, 1991）事實上，辛氏註冊之後並沒有成品出現。但在訪問德國回到美國之後，於 1885 年推出和顧特相似的成品，時間上太巧合，頗有抄襲之嫌，尤其這些成品幾乎沒有依照他自己原來申請專利檔案所提供的樣式與程式。所以斯提爾斯說：「辛默曼從未生產他所註冊的，又從未註冊他所生產的。反之，他生產顧特的樂器而稱之為 autoharp。」不過仔細研讀他的文字，可以發覺他很巧妙地沒直接說發明此樂器，只是說「改進上的發明」！不論如何，由於促銷有方，包括出版無師自通的手冊，三年之內，他賣出五萬件產品。（Stiles, 1991）。當時有名的西爾斯-羅巴克公司（Sears-Roebuck）的郵購目錄上，介紹這樂器是「實用而精巧的新鮮玩意兒——一支裝置附件來發出和弦的齊特。」（Moore, 1963, p. 264）

1892 年底，辛氏將他的事業賣給紐約州一個製作鋼琴零件的道奇（Alfred Dolge）。後者於次年將整個工廠從費城搬到紐約州中部他的根據地——道奇維爾（Dolgeville）。⁴ 僅僅三個星期，由新舊工廠班底組成的員工，就生產了三千支和弦齊特。由於道奇的經營才幹和長袖善舞，並和商業、文藝與新

聞界廣交善緣，大大提升了這件樂器的聲望，五年之內，這件有小玩意兒之稱的樂器，被冠上「美國最受喜愛的樂器」的雅號。根據統計，他們以每週三千支的產量，到 1897 年，一共推出了五十萬支之多。但是一些內部的原因，加上敵不過剛剛改進的另一個更新鮮的玩意兒——留聲機，終於不得不歇業。(Moore, 1963, pp. 264-266)

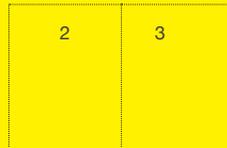
從平地到山區，從客廳到教室

其實，同時也有別的公司生產，各自發展自己的形制，取不同的名稱。這就是為何會有大同小異的許多品種，上百的名稱。⁵ (圖 2) 波士頓有一家風諾哈普 (Phonoharp) 公司在 1926 年和上文提到的奧斯卡·施密特公司合併。這件樂器就專以施密特公司之 autoharp 商標生產，延續至今。由於輕便易學，和弦齊特很容易普及起來。十九世紀末到二十世紀初，流行於北方城市中產家庭，經銷商挨家挨戶去推銷，又推廣到宗教團契和假日聚會，乃至於醫院的治療和學校的音樂課。它之被引上阿帕拉契山而變成一件山地樂器是二十世紀初的事。

這得歸功於無遠弗屆的郵購目錄，也和「跑單幫」的傳教士有關。後者帶着這輕便的樂器上山，吸引了喜愛音樂的山巴佬們 (Hillbilies)。這是從北方平地城市傳到南方山區小鎮的經歷。再者，當年城市裡醫院的義工有很多紅十字會的會員，也是音樂老師。有鑑於這件樂器教和弦的便利，他們一器多用，就引進到小學的音樂課，一來教和弦的辨認，二來伴奏歌唱。至今很多小學都還具備這件樂器，雖然沒有往年的盛行。這就是從起居室進入教室的緣由。(Moore, 1963, p. 266)

「山地鋼琴」，小兵立大功

從 1885 年到現在一百多年來，和弦齊特樣式雖多，但最標準的施密特產品的外形沒有太大的改變。常見的木質扁盒音箱 3 公分厚，長 55 公分，寬 30 公分。右邊傾斜是配合弦的長度，因為音從低 (左) 到高 (右)，所以弦從長逐漸短。板面上張 15 到 50 多鋼絲纏弦，音域從二到四個八度，自然音階和半音齊全的都有。(Kettlewell & Long, 2000, p. 244) 板面下部架一塊按鍵板，上置和弦

- 2 形形色色的無品齊特。電視上顯現卡特女士的演奏。亞利桑那州鳳凰城樂器博物館(MIM)。(徐宛中攝, 2014)
- 3 影響深遠的卡特家族 Maybelle (左; 和弦齊特) 和 Sara。Bear Family Records BCD 15471 (1991)。(CD cover)

鍵。鍵接內部幾排長木條，條下粘著絨布。當鍵被按下時，被按到的弦止音，沒按到的經過彈撥會發出某和弦所有的音。就是這麼簡單的機械原理。每個按鍵控制一個和弦，都註明在鍵上。目不識「譜」也可以奏樂，因為樂譜上也註明和弦記號。一般有十二到十五個和弦，可奏數個調。這就是和弦齊特的最初功能。老式的樂器其按鍵板比較接近中部，因為撥弦的位置在樂器最下方。但新式的則將該板移到較下方，撥弦位置移到樂器中部。至於樂器最下方如鋼琴鍵的圖案是指示每根弦的音高和整個音階。演奏時，左手指按鍵，右姆指和無名指或加上食指套義指彈撥，也可以用一般吉他撥子。由於容易學，這件樂器和它的音樂還有「笨蛋齊特」、「按鈕音樂」、「速成音樂」等喜稱。

誠如所述，和弦齊特最初只奏和弦，完全是伴奏的作用。但當它上山之後，愛好音樂的山巴佬愛不釋手，甚至於給它一個「山地鋼琴」的雅號。這件簡單的和弦樂器，既可以伴奏歌曲，又可以伴奏舞蹈必備的提琴音樂。然而，他們更進一步發揮其音樂才幹。維吉尼亞州的史東門

(Ernest Van "Pop" Stoneman, 1893-1968) 可能是第一個用此樂器奏旋律者。他用拇指和中指（或食指）同時抓弦，前者挑低音和掃和弦，後者彈高音奏旋律。(Seeger, 1961-2, p. 16) 同州的另一位演奏者史諾 (Kilby Snow, 1905-1980) 因為是操左手的，發展他的左手拇指奏旋律技巧，不但旋律特別突出，還能模仿吉他的滑音。(Riggs, 2014) 而同州有「和弦齊特之后」尊稱的梅貝爾·卡特 (Maybelle Carter, 1909-1978)，即著名的卡特音樂家族之一員，1950 年代不但將樂器從傳統置於桌面或膝上改成抱在胸前，以便面對麥克風，開啟了嶄新的姿態，又將右手抬高到樂器中部（按鍵板之上）撥弦，發出比較柔和的音色，沿用至今。(Schroeder, 1996, p. 56) 因為卡特家族極富盛名，成員又擅長於這件樂器，影響深遠，其奏法現在被普世採用。(McNeil, 2006, p. 2119) 所以此玩意兒在樂器界雖是小兵一員，默默地上山，卻赫赫地下山！⁶ (圖 3)

和弦齊特在二十世紀初冷卻過一個時期（除了山區）。1960 年代民歌復興運動時又受到寵愛，更

直接地參與民間音樂活動。現在它是不折不扣的美國民間樂器，有專門的刊物和會社，在音樂節時常可以遇到。(圖4) 歐洲以德國較普及。亞洲則在日本最為流行，有同好組織也有工廠生產。他們除了用音譯的名字オートハーペ，還用漢字「綴琴」。

弓拉薩泰里 (Bowed Psaltery)

薩泰里 (psaltery) 這個名稱在介紹槌擊叨絲瑪 (hammered dulcimer)，即揚琴類樂器時就出現過。(本系列之7) 比較常見的早期形象是歐洲中古時代宗教美術中的天使樂師。那是一個扁盒狀的齊特類，上張平行的弦，以手指或撥子彈撥。但是弓拉薩泰里卻完全是另一回事。它也是盒狀弦鳴樂器的齊特類，卻是等邊三角形，以弓

摩擦發聲，所以是屬於弓拉齊特，而且是發明於二十世紀的新品種，天使們似乎沒學過。

眾所熟悉的弓拉弦鳴樂器是提琴類，齊特類比較不出名。但在東亞，弓拉齊特類的歷史很久遠。中國唐代的軋箏就是一種弓拉齊特 (以竹片擦弦)，其遺制現存於漢族和壯族民間，也有改用馬尾弓。韓國宮廷樂則有牙箏，以木桿擦弦，近代民間也有改用馬尾弓。歐洲最古近似的例子，可能是中世紀威爾斯的克魯特 (crwth)，屬於弓拉里拉 (lyra; lyre)，一種U形的弦樂器，指板居中，也稱弓拉豎琴，現在有人複製和演奏。更接近的則是近代北歐民間的許多弓拉齊特樂器，包括著名的薩摩笛空 (psalmodikon)，一種長盒帶碼弓拉的獨弦齊特，曾用於鄉間教堂。值得一提的是奧國在十九世紀初也發明了弓拉齊特類的

樂器，有碼的指板，流行了一陣子，甚至於發展成美國的烏克琳（ukelin；合併夏威夷烏克麗麗和提琴）和提琴齊特（violin zither；肥胖的提琴，指板加碼）。可見弓拉的樂器比想像中多，在民間此起彼落，教科書上沒有提到。這些樂器通通可以歸為弓拉齊特類。弓拉薩泰里正是其中的一種。（圖5）

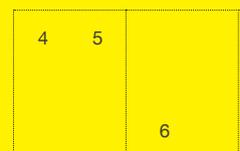
弓拉薩泰里源自十九世紀的德國。1926年最初註冊專利的是訥伯（Clemens Neuber）的樂器公司。他發明一種盒狀齊特，上張兩組弦，一組用弓拉，另一組以手指彈和弦。（Wikipedia）二次大戰之後，德國威斯特伐利亞（Westphalia）音樂老師華特·密特曼（Walter Mittman）將這件樂器帶到美國，並為剛從德國搬到美國的一家古樂器公司凱利切（Kelischek Workshop）製作。密特曼覺得此樂器有利於小學生學音樂，就和德國樂器製作者艾德加·斯塔默（Edgar Stahmer, 1911-1996）合作，1963年在德國電視上

教人如何製作和演奏。（Gibson, 2013）由於此樂器輕便易學，價格不貴，有一說：從1950年代美國學校就有老師採用了它。⁷

縈繞之美

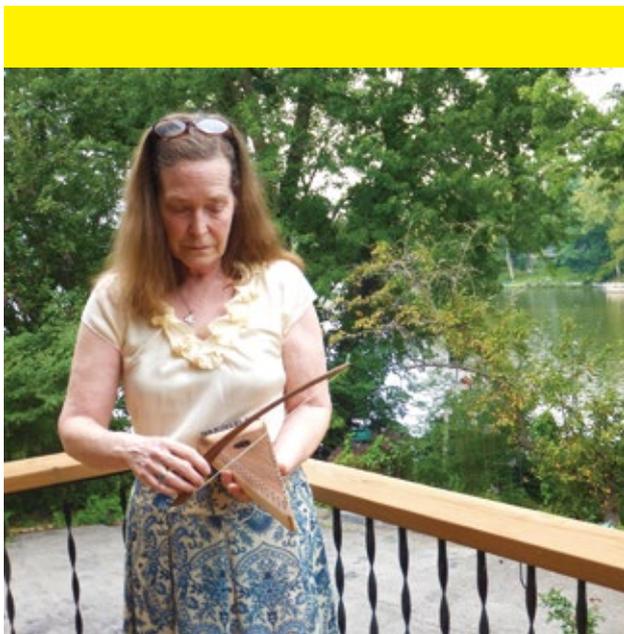
弓拉薩泰里多製成高音和中音二種。現在學校已經不太用了，民間則很流行。樂器行可以買得到，也有人自己製作。（圖6）

現制的弓拉薩泰里音箱以木為材料，呈等邊三角形，上開一雕飾的出音孔。長度不等，以50公分的比較多。其雙邊各釘一排弦軸。弦皆鋼絲，各自由上而下，通過一橫碼（橋），繫到下部各自的弦軸。離橫碼愈遠的弦愈長，發音愈低；愈近的愈短，發音愈高。右邊一排的弦是自然音（如鋼琴白鍵），數量較多，左邊一排是升降音（如鋼琴黑鍵），所以數量較少。以25弦的為例，其右邊（白鍵）15弦，左邊（黑鍵）10弦，可奏兩個八度。（Baines, 1992, p. 41）這是一件沒有指板也不必按

- 4 伊利諾州民間音樂節的和弦齊特與班鳩琴。（韓國鎮攝，1996）
- 5 多種的弓拉齊特類。亞利桑那州鳳凰城樂器博物館（MIM）。（徐宛中攝，2014）
- 6 北卡羅萊納州黑山城（Black Mountain）「木之歌」（Song of the Wood）樂器行製作的弓拉薩泰里。（徐宛中攝，2009）

指的樂器。一般演奏時，將底部頂在胸（坐姿）或腹部（站姿）（圖 7-8），左手托音箱下方，右手執特製的馬尾短弓，輕拉兩軸之間的弦，拉後立刻舉起，餘音繞梁。遇到升降音時，右手帶弓需越過器身到左邊去拉奏。也有人用特製的樂器架。技術好的人可以雙手各執一弓，同時奏旋律和簡單的和弦音。⁸ 弓拉薩泰里的音量較小，音色清晰，被稱為縈繞之美（hauntingly beautiful）。夜深人靜時，聽來細膩飄忽，似有似無，還真有點來自世外之感。也許天使們也趕上時代學會了。

7 弓拉薩泰里站姿頂腹演奏（Elizabeth Yanarella）。（徐宛中攝，2014）

8 弓拉薩泰里坐姿頂胸演奏；弓越過器身，拉二軸間之升 F 音（肯塔基萊辛頓市工藝展覽，徐宛中攝，2012）

注釋

- 1 梁實秋主編（1996）：遠東英漢大詞典，148。台北：遠東圖書公司。
- 2 齊特（zither）一詞有廣義和狹義二用法。廣義的包括非常多的品種。狹義的是專指奧國的民間樂器。它也是扁盒狀樂器，平放在桌上或膝蓋上演奏。面板在靠奏者的一邊設有一帶碼的指板，上張五旋律弦，其他無指板部分張許多弦奏和聲與低音。以左手指按碼，右手姆指帶套彈旋律，其他指彈和弦。約翰·斯特勞斯的名曲「維也納森林的故事」用到此樂器。1949年著名電影《黑獄亡魂》（*The Third Man*）主題曲以此樂器演奏，已經是經典名曲。電影配樂、作曲和演奏都是 Anton Karas。
- 3 斯提爾斯以商業繪圖為業，有一年收到太太送給他一支和弦齊特作為結婚六週年禮物，開始自學，繼而涉獵多種民間樂器，還擅長阿帕拉契叻絲瑪（本系列之5）、弓拉薩泰里、樂鋸等，是多次國際比賽的得獎人，也有數張唱片問世。見讀物 Art Carey 文和 <<http://www.ivanstiles.com/music.html>>。YouTube 有他一人奏4種樂器的節目。可查尋網路 An Evening with Ivan Stiles（Kutztown Folk Music Society 主辦）或 <<https://www.youtube.com/watch?v=MFlfvRKyt5I>>
- 4 該小鎮原來另有名稱。由於道奇氏對該鎮的鉅大慈善貢獻和樂器工廠的繁榮，因此改以他的名字為鎮名。至今人口也不過二千多人。
- 5 亞利桑那州鳳凰城的樂器博物館（Musical Instrument Museum）有一個專區（部分樂器為 Gary Harrison 捐贈），除了少數幾支標明為 autoharp 之外，有更多形形色色的無品齊特樂器，令人目眩。見圖 2。
- 6 卡特家族（The Carter Family）一家皆無師自通的山地樂人，即 A. P. Carter（先生）、Sara Carter（太太）和 Maybelle Carter（弟媳）三人。後者和四個女兒後來也組團。女兒之一 June 就是 Johnny Cash 的太太。都是民間和鄉村音樂的名人。家族女性大多會彈和弦齊特。Sara 選用老式奏法。
- 7 有關此樂器的歷史細節，相當不統一，至今都沒有定論。其資料在經典的音樂著作和樂器百科上也闕如，可見它的歷史較短，流行度不高，尚未受到太多重視。
- 8 介紹和弦齊特時，提到一位多才多藝的民間藝人斯提爾斯（Ivan Stiles）就擅長用雙弓演奏。見注 2。

延伸閱讀

Autoharp

- Carey, Art. (2008). A Natural for Autoharp. *The Philadelphia Inquirer*, June 25, Section B1 & 11.
- Kettlewell, David & Lucy M. Long. (2000). Autoharp. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2: 243-245.
- Miner, Gregg & Kelly Williams. (2011). *Fretless Zithers*. (Original publication: May, 2003) <http://www.minermusic.com/dolceola/fretless_zithers.htm>. Retrieved 9/12/2014.
- Moore, A. Doyle. (1963). The Autoharp: Its Origin and Development from a Popular to a Folk Instrument. *New York Folklore Quarterly*, 19 (4), December: 261-274.
- McNeil, W. K. (2006). Autoharp. *Encyclopedia of Appalachia*. ed. by Rudy Abramson and Jean Haskell: 1119. Knoxville, TN: University of Tennessee Press.
- Riggs, Joe. (2014). Kilby Snow and His Influential Music Style. *The Field Recorder's Collective*. <http://www.fieldrecorder.com/docs/notes/ksnow_riggs.htm>. Retrieved 9/20/2014.
- Schroeder, Tom. (1996). Autoharp. *American Folklore: An Encyclopedia*, ed. by Jan Harold Brunvand: 55-56. New York: Garland Publishing.
- Seeger, Peter. (1961-62). The Autoharp: Played Stoneman Style. *Sing Out!*, 11 (5): 16-17.
- Stiles, Ivan. (1991). The True History of the Autoharp. *Autoharp Quarterly*, 3 (3), Spring: 3-6. <http://daigleharp.com/True_History_Of_The_Autoharp.html>. Retrieved 9/9/2014.

Bowed Psaltery

- Baines, Anthony. (1992). Bowed Psaltery. *The Oxford Companion to Musical Instruments*. Oxford: Oxford University Press.
- Bowed Psaltery*. (2014). Wikipedia. <www.en.wikipedia.org/wiki/Bowed_psaltery>. Retrieved 9/23/2014.
- Gibson, Graeme. (2013). *Bowed Psaltery*. Museum of World Music. <<http://www.museumofworldmusic.com/bpsal.html>>. Retrieved 9/23/2014.
- Taylor, Stacy. (2014). *The History of the Bowed Psaltery*. <www.ehow.com/facts_5407428_history-bowed-psaltery.html>. Retrieved 8/17/2014.